

西安美术学院

XI'AN ACADEMY OF FINE ARTS

论文题目：思辨设计表达方式中当代影像艺术的运用及影响——以作品《春光之響》为例

2024届

学生姓名： 黄熠

学号： 20205001044

系别： 影视动画系

工作室： 交互媒体工作室

指导老师： 许洋洋 董璐茜

时间： 2024年6月14日

独创性声明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文作者签名：   签字日期： 2024.6.14

导师签名： 许璋璋 董璐茹 签字日期： 2024.6.14

关于论文使用授权的说明

本人完全了解西安美术学院关于保留、使用学位论文的各项规定，（选择“同意”/“不同意”）以下事项：

1. 学校有权保留本论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文；
2. 学校有权将本人的学位论文提交至清华大学“中国学术期刊(光盘版)电子杂志社”用于出版和编入CNKI《中国知识资源总库》或其他同类数据库，传播本学位论文的全部或部分内容。

学位论文作者签名：   签字日期： 2024.6.14

导师签名： 许璋璋 董璐茹 签字日期： 2024.6.14

摘要

研究背景：思辨设计为一种不以实用为目的的设计形式，该概念起源于2013年，它的方法是通过构建平行世界的另一种生活方式，严密的推演它的发展过程。纵观它的历史，从思辨元素从批判性设计中所孕育出来，到其发展完备作为一项新的形式进行表达，期间思辨元素是如何逐渐产生巨大影响力进而影响社会的，这与艺术形式的逐渐交融有巨大的联系。随着当代艺术的发展，表达方式不断进行自由化，大量媒介形式能得以共同协作，而影像艺术作为传递视觉符号的重要部分，它与思辨设计的融合显得愈加明显。

研究目的：旨在分析思辨设计与影像艺术的结合如何通过非叙事的方式影响观众的理解，同时一定程度上增加影片的观赏性。探索思辨设计与影像艺术结合的边界，是否影像的作用只能停留在将概念视觉化的程度。

研究重点：主要分析了影像艺术在思辨设计中的运用，包括《黑镜》系列和《银翼杀手》等作品中的思辨元素，Sputniko!思辨设计影像的经典案例，以及介绍毕业作品《春光之響》的影视语言，影片结构，与思辨设计的联动等。

主要结论：思辨设计为现代社会提供了一种新的视角和批判工具，它与影像艺术的结合，能够更加有效直接向公众输出对于未来技术与社会发展趋势的思考。《春光之響》该毕业作品便是对于影像艺术与思辨设计融合边界的一次探索，利用叙事却低戏剧化的形式、通过符号语言和视觉隐喻，使思辨设计的概念以一种不晦涩的方式呈现给更多群体。

关键词：思辨设计；影像艺术；影视制作；当代艺术。

ABSTRACT

Research background: Speculative design is a form of design that is not designed for practical purposes. The concept originated in 2013. Its approach is to closely deduce its development process by constructing another way of life in the parallel world. Throughout its history, from the emergence of speculative elements from critical design to its complete development as a new form of expression, how speculative elements have gradually exerted a huge influence on society, which is greatly related to the gradual integration of art forms. With the development of contemporary art, the way of expression is constantly liberalized, and a large number of media forms can work together. As an important part of conveying visual symbols, video art is increasingly integrated with speculative design.

The purpose of this study is to analyze how the combination of speculative design and video art affects the audience's understanding through non-narrative means, and at the same time, to some extent, increase the watchability of the film. Explore the boundary of the combination of speculative design and video art, whether the role of image can only stay in the degree of visual concept.

Research focus: This paper mainly analyzes the application of video art in speculative design, including the speculative elements in Black Mirror series and Blade Runner, the classic case of Sputniko!'s speculative design images, and introduces the film and television language, film structure, and the linkage with speculative design of the graduation work "The Sound of Spring".

Main conclusion: Speculative design provides a new perspective and critical tool for modern society, and its combination with video art can more effectively and directly output to the public the thinking on the future technology and social development trend. The graduation work "The Sound of Spring" is an exploration of the integration boundary of video art and speculative design. It uses the form of narrative but low drama, symbolic language and visual metaphor to present the concept of speculative design to more people in a non-obscure way.

KEY WORDS : video art, movie making, contemporary art, speculative design

目录

绪 论	1
第一章 思辨设计概述	2
1.1 思辨设计的理论框架与实践方法	2
1.2 思辨设计在当代艺术下的历史发展	3
第二章 影像艺术在思辨设计中的应用分析	5
2.1 影像艺术在思辨设计中的案例分析	5
2.1.1 影像作品中的思辨元素	5
2.1.2 思辨设计的影像分析	7
2.2 非叙事影像艺术对思辨设计的作用	8
2.2.1 弱化叙事的长镜头	8
2.2.2 视觉符号的隐喻功能	9
第三章 以毕业作品《春光之響》为例分析影像制作在思辨设计中的应用	11
3.1 毕业作品介绍	11
3.2 影像作品对思辨设计核心理念的体现	12
3.2.1 补充和解读的作用	12
3.2.1.1 影片结构	12
3.2.1.2 影视语言	14
3.2.1 影像与思辨装置的关系	15
第四章 未来视角：影像在思辨设计中的角色与挑战	17
结 语	18
致 谢	19
参考文献	20

绪论

一、选题背景与意义

研究“思辨设计表达方式中当代影像艺术的运用及影响”可以深入探讨数字媒介技术与艺术表达之间的关系，拓展思辨设计在社会文化批判和未来预测中的运用路径，丰富影像艺术的艺术表现方法，提升跨学科创作的多样性。此研究还旨在挖掘影像艺术在新媒体环境下的传播力量，探索其在社会互动与沟通中的新角色，以及如何通过艺术的视角介入并影响公共话语。通过这种方式，本研究将有助于促进艺术家、设计师和观众之间的对话，为解决现实世界问题提供创造性的视觉策略和思考平台。

二、研究的主要目标和内容

理论阐释与历史演变，研究思辨设计和影像艺术的理论背景和发展历程，案例研究，通过具体案例分析影像艺术在思辨设计中的具体运用，艺术演变史，探索影像艺术从传统到现代的演进，特别是在技术进步的推动下，媒介讨论，分析在数字化背景下，影像艺术是如何批判和讨论媒介自身的。

三、拟采用的研究方法、步骤

文献综述，系统收集并分析关于思辨设计和影像艺术的理论及历史演变的学术文献，以构建研究的理论框架和背景。案例研究，精选具体的思辨设计项目和影像艺术作品，分析其设计过程、使用的媒介技术、以及社会文化影响。定性分析，通过访谈设计师和艺术家，收集一手数据，深入了解其创作意图、设计理念以及艺术表达。内容分析，对选定的影像艺术作品进行内容分析，识别其在设计中的符号、主题和叙述策略。

第一章 思辨设计概述

1.1 思辨设计的理论框架与实践方法

思辨设计 (Speculative Design) 是安东尼·邓恩 (Anthony Dunne) 和菲奥娜·雷比 (Fiona Raby) 在其著作《Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming》^[1]中提出的新概念。思辨设计是概念化设计的其中一种类型。思辨设计将抽象的问题以虚构的实物道具的形式呈现出来, 通过设计提出可替代方案表达意见, 并触发观者的想象与引起讨论^[2]。思辨设计, 作为一种探索未来的设计形式, 活跃于千禧年之初, 并逐渐发展成一种结合社会、思维和现代元素的设计方法。它通过概念化的手段, 不仅仅追求实用性, 而是以批判性思维和深刻的社会评论为核心, 旨在挑战和扩展艺术与设计的界限。其理论框架基于对当前现实境遇的反思, 构想出与现实平行的世界, 这些世界虽然是虚构的, 但并非脱离现实, 而是需要严密的逻辑和理论支撑。

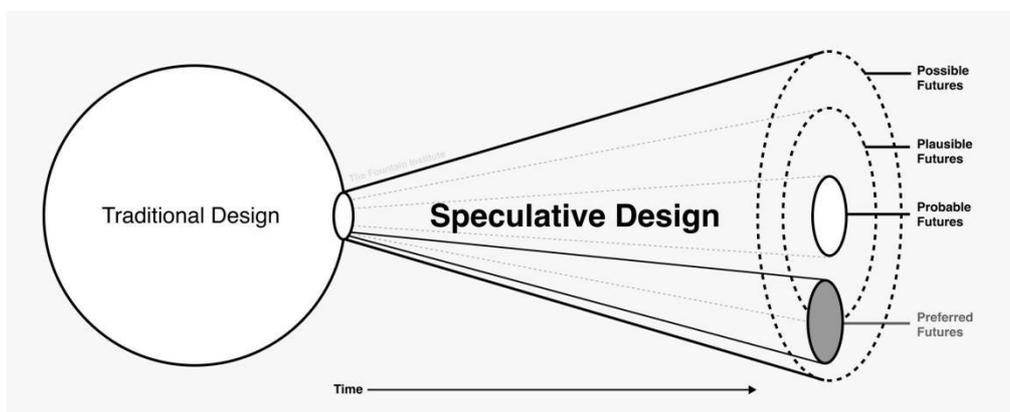

图1 思辨设计对比传统设计

一个典型的例子是斯图亚特·坎迪^[3] (Stuart Candy) 提出的四种未来: 可能的未来 (probable future)、可信的未来 (plausible future)、也许的未来 (possible future)、更可取的未来 (preferable future)。这些分类帮助设计师和理论家在具有逻辑结构的框架内探索和构想未来, 每种未来都具有不同的发展可能性和实际应用的潜力。

思辨设计通过多种实践方法来探索和挑战现实, 同时构想未来。例如, 设计小说通过构建围绕未来产品的叙述和视觉材料, 如虚构的产品广告, 来引发对科技和社会影响的讨论。批判性设计则通过项目如安东尼·邓恩和菲

^[1] 《Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming》 (Cambridge, MA: MIT Press, 2013), 探讨了设计如何超越日常功能, 引发关于可能的未来社会形态的思考。

^[2] 黄凯琪. 浅析思辨设计的概念与载体的独特性[J]. 美术大观, 2018(06):92-95.

^[3] 斯图亚特·坎迪 (Stuart Candy), 一位著名的未来学者和思辨设计实践者, 他的工作强调通过设计探索不同未来情境的重要性。

奥娜·雷比的“技术珠宝^[4]”，挑战关于隐私和个人监控的现有观念。参与式工作坊允许参与者直接投入到未来场景的创造中，如通过设计未来城市模型来讨论城市发展问题。情景规划则通过制定详细的未来情境，帮助理解不同政策或技术选择的潜在影响。这些方法不仅激发创新和批判性思考，也使得大众能够参与到未来的想象和设计过程中，从而增强设计的社会相关性和实际影响力。

图2 《技术珠宝》装置照

1.2 思辨设计在当代艺术下的历史发展

在探讨思辨设计的形成过程中，必须追溯至当代艺术的发端，在20世纪60年代观念艺术的兴起引领了艺术向新方向的转变。这一时期的艺术不再过度严肃，也不再局限于传统的单一形式。观念艺术将多种媒介混合使用，甚至采用现成物品作为艺术作品，重视观念的表达超越了形式的限制。观念艺术的产生，是对传统艺术和现代艺术之间概念以及产生的意义的重新认知，它消解了传统艺术本身固有的技术与造型，打破了同生活、非艺术的界限^[5]。

此时，观念成为艺术界的主导力量，强调艺术家的创作者属性，并显著影响了各种形式的产业。例如，电影工业在新浪潮电影运动的影响下，逐渐从传统的生产模式转向艺术家主导的多样化创作空间。在这种艺术观念中，美学与文化是核心内容。美学主要关注视觉和听觉的层次，追求塞尚式的和

^[4] 《技术珠宝》（Technological Dream Series: No.1, Robots）是安东尼·邓恩和菲奥娜·雷比的一个项目，通过设计一系列与机器人技术结合的装饰品，探讨了技术如何影响人类的私密空间和个人隐私。

^[5] 陈洁. 观念艺术对当代艺术教育观的启示与思考——评《观念艺术》[J]. 中国教育学刊, 2021, (09):134.

谐组合，而文化则涵盖哲学思考、社会观察、抽象概念的阐释以及历史等人文要素的深入分析。

在传统艺术领域逐渐边缘化的过程中，观念的重要性日益增强，新媒材的应用成为跨领域合作的必然选择。例如，在制作一个装置时，可能需要结合平面设计、三维建模、激光切割、编程和影像艺术等技术。在这种产业规模下，艺术家必须具备整体协调能力，确保作品的创作不仅仅是工艺制品，而是能够表达深刻观念的艺术作品。

图3 《联合微王国》-公社核能主义者国

以安东尼·邓恩（Anthony Dunne）和菲奥娜·雷比（Fiona Raby）的“联合微王国^[6]”为例，该项目通过设计四个基于不同社会政治和技术理念的虚构微国家，探索了设计如何影响社会结构和个体行为。这种跨学科的合作体现了新媒材在现代艺术创作中的重要性，同时也展示了思辨设计如何通过实验性和预见性的方法，挑战和扩展传统艺术的边界。

因此，思辨设计作为一种艺术形式的自然延伸，是源于对未来的激进艺术批评和推理。它在设计实践中预测未来的可能性，同时在艺术思辨中为观众提供了深刻的反思场域。随着当代艺术对观念的不断深入探索，思辨设计逐渐形成了其独特的发展条件和表现形式。这种设计方法强调的是一种“如果.....会.....”的思想实验，旨在通过对新兴技术副作用的谨慎推论，使人们跳出消费主义的脚本，成为具有能动性的行动主体^[7]。

^[6] 《联合微王国》（United Micro Kingdoms - UmK）由设计师Anthony Dunne和Fiona Raby在2013年创作，该项目虚构了四个基于不同理念的微国家，探讨设计对社会和个体行为的影响。

^[7] 张黎. 虚构的价值: 思辨设计的美学政治与未来诗学[J]. 文艺理论研究, 2019, 39(06): 152-160.

第二章 影像艺术在思辨设计中的应用分析

2.1 影像艺术在思辨设计中的案例分析

2.1.1 影像作品中的思辨元素

在当代艺术的历史进程中，思辨设计的发展具有重要意义，尤其是其在跨界合作中的角色，使得各专业和多种艺术形式之间的联系日益紧密。本文旨在深入分析影像艺术对思辨设计的具体影响，特别是在如何通过虚构未来的元素进行思辨。这一点在多数科幻电影中已有体现，而本文特选《黑镜》^[8]系列以及雷德利·斯科特的《银翼杀手》^[9]和押井守的《攻壳机动队》^[10]作为主要分析对象，探讨这些作品中的思辨元素如何融入影视创作并产生深远影响。

图4 《The Entire History of You》剧照

《黑镜》系列第一季的《你的全部历史》^[11]便是一个突出例子。该集

^[8] 《黑镜》 (Black Mirror): 英国2011年的科幻电视剧，通过独立的插曲探讨现代社会和科技发展的黑暗面及其潜在的负面后果。

^[9] 《银翼杀手》 (Blade Runner): 1982年的科幻电影，由雷德利·斯科特导演，探讨了人工智能和复制人的伦理问题，背景设在一个末世般的未来世界。

^[10] 《攻壳机动队》 (Ghost in the Shell): 1995年的日本科幻动画电影，基于士郎正宗的同名漫画，讲述了一个未来世界中，人类和高度发达的人工智能之间的互动。

^[11] 《你的全部历史》 (The Entire History of You): 《黑镜》系列中的一集，探讨了如果人们能够通

设想了一个未来社会，其中每个人都植入了能随时回放记忆的内置芯片。此设定不仅科技化，而且深刻地探讨了隐私、自由及记忆真实性等议题。剧集通过精确的影像叙事技巧和视觉效果制作，展现了这一概念，同时也借此讨论了技术的双刃剑效应。影像艺术的应用，特别是其冷色调和压抑的构图，有效地加剧了技术如何在人际关系中引发疏离和不信任的主题，从而触发观众对这些技术负面影响的反思。

图5 《Fifteen Million Merits》剧照

图6 《Nosedive》剧照

除此之外，如《一千五百万的价值》^[12]和《虚伪的分数》^[13]等剧集也通过影像艺术的方式，将熟悉的元素以抽象化的形式引入现实，探讨技术伦理在现代社会中的影响。这些作品中的封闭空间和UI元素的抽象化处理，以及其剧情中的讽刺元素，都是对技术与人性关系的直接揭示。

图7 《Blade Runner》剧照

过技术回放自己记忆的可能社会影响。

^[12] 《一千五百万的价值》(Fifteen Million Merits): 《黑镜》第一季第二集, 描绘了一个极端商业化和媒体控制的未来社会, 人们为获得社会地位而不懈努力。

^[13] 《虚伪的分数》(Nosedive): 《黑镜》第三季第一集, 探讨社交评分系统对人际关系和社会地位影响的一集, 突显了社会监控和表面形象的强调。

此外，《银翼杀手》和《攻壳机动队》两部作品在思辨设计中的地位尤为显著。《银翼杀手》通过复制人拥有情感的设定，重新定义了人类与生命的关系，探讨了技术发展所带来的伦理问题。这部电影的赛博朋克美学不仅定义了一种风格，也成为了深刻讨论技术与生命界限的视觉和哲学媒介。同样，《攻壳机动队》通过其对未来技术的描绘，特别是其对高科技与社会不平等关系的展示，提供了一个理想的框架来讨论控制论和哲学问题，展现了思辨设计与影像艺术在美学和概念上的完美融合。

这些案例表明，思辨设计在影像艺术中不仅是一种叙事手段，也是一种深入探讨和批判当代技术与社会问题的工具。通过这种方式，影像艺术作为思辨设计的一部分，不断地推动公众对重要社会议题的思考和讨论。

2.1.2 思辨设计的影像分析

Sputniko!^[14]的作品“Menstruation Machine”是一件富有挑战性的艺术装置，通过科技介入探讨性别身份和生理体验的界限。这件作品包括一台可穿戴装置和一个配套视频，旨在模拟月经过程中的痉挛和出血感觉，提供给任何性别的人体验。这种独特的艺术探索引发了关于性别认同、生理体验和科技操控的深入讨论，挑战了传统关于女性生理特征的社会构建，并探讨科技如何帮助我们重新定义性别和身体的界限。此外，作品还触及了更广泛的哲学和伦理问题，如科技在个体生活中的角色以及它如何影响我们对自我身份的理解和表达。

图8 Sputniko! 个人照

图9 《Menstruation Machine》

视频部分是对这种体验的深化表达，通过影像艺术呈现装置的使用过程和使用者的反应。影像采用高对比度的光影效果和冷冽的色调，创造出一种科技干预人体的未来感视觉风格。视频中，角色“Takashi”穿戴月经机

^[14] Sputniko! (真名Hiroimi Ozaki) 是一位英国出生的日本艺术家和设计师

器，展现了从初始的好奇到逐渐体验到月经痛苦的过程。影像通过慢动作和特写镜头捕捉 细微的表情变化和机械的操作细节，强化观众对于体验的感同身受。此外，视频还运用了剪辑技巧和象征性的视觉元素来强调机器对人体经验的人工干预，从而引导观众思考技术与人类感知之间复杂的关系。

图10-图11 《Menstruation Machine》

2.2 非叙事影像对思辨设计的作用

在探讨影像艺术与思辨设计的适配与融合时，重要的是认识到叙事手段虽能有效表达观念，但过度依赖逻辑严密的文本可能会削弱影像本身的独特魅力。

影像艺术的本质在于提供一种视觉体验，这种体验既不纯粹是剧本的理解，也不仅仅是视觉艺术的欣赏。影像作为一种更广泛的概念，不仅仅局限于电影这一形式，它包括了所有通过视觉媒介传达的图像和信息^[15]。而为了平衡叙事与非叙事元素，可以通过实验性的形态来探索新的表达方式。本文将通过对蔡明亮的影像作品的分析，解构非叙事影像的元素，探求其与思辨设计的兼容方法。

2.2.1 弱化叙事的长镜头

蔡明亮的作品《不散》^[16]标志着其从传统电影艺术向当代观念艺术的重要转变，这部作品被其描述为第一部非叙事影像作品。在这种创作中，蔡明亮不是通过叙事来推进故事的发展，而是利用美学符号在视觉上进行抽象表达。这些符号之间的联系并不旨在逻辑上连贯，而是通过视觉流动来传达深层意义。这种思辨设计在电影中的应用并不直接预测未来，而是提供一个对当前社会和人文状况的深刻反思，从而激发观众对可能的社会发展方向的想象。

《不散》通过其慢节奏的叙事和长镜头捕捉了人物之间的微妙互动和情感

^[15] 孔令顺. 影像:一个时代的文艺代表[J]. 兰州学刊, 2015, (11):153-158.

^[16] 《不散》，蔡明亮导演，2003年上映，通过两位主角的故事探讨时间、空间和孤独感的主题。

流动，展示了现代社会中人际关系的异化和疏离。电影中的人物虽然身处同一空间，却各自沉浸在自己的孤独中，彼此之间缺乏真正的情感联系。这种表现反思了现代都市生活中，技术和社会结构如何影响人们的交往方式，可能导致人与人之间感情的疏远。这与思辨设计中探讨“可能的未来”相结合，提醒观众注意到如果现状持续，未来社会中人际关系的温度可能会进一步降低。

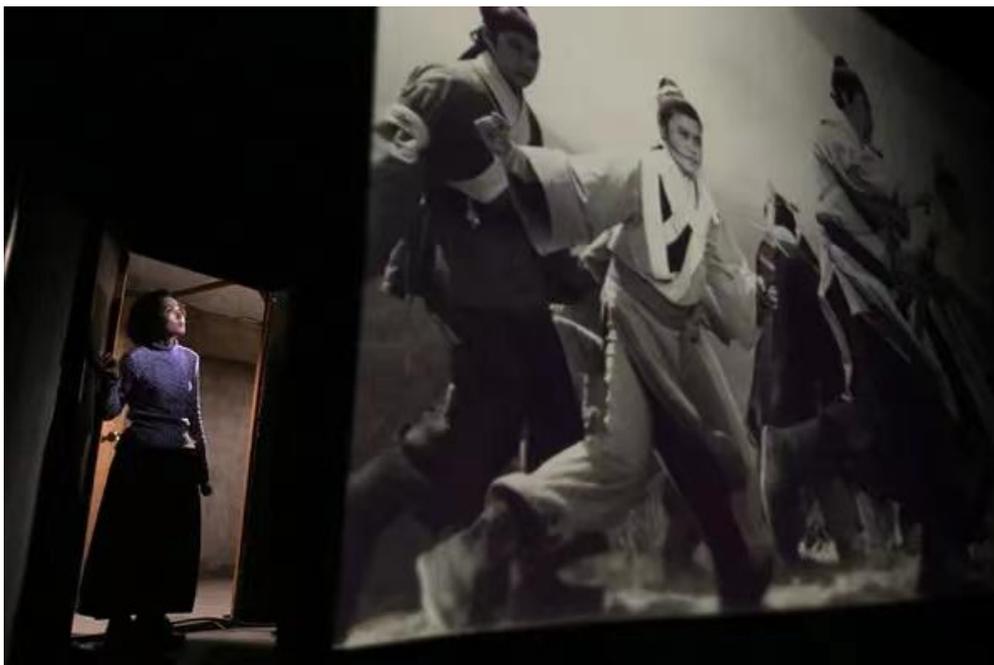

图12 《不散》剧照

2.2.2 视觉符号的隐喻功能

选择旧电影和废弃的福和大剧院作为电影的关键符号，这些元素不仅富有象征意义，还深入探讨了技术伦理和现代孤独的主题。通过这些精心设计的符号，蔡明亮揭示了现代社会中人际疏离和文化断裂的现象。

首先，旧电影的播放和废弃剧院的使用象征了一种对过去的怀念和对文化遗产的丧失。这些元素强调了技术进步背后的文化代价，即在迈向数字化和现代化的过程中，传统的电影观看体验和文化记忆正在被边缘化和遗忘。这种选择不仅反映了文化层面的失落，也指向了现代技术发展中的伦理问题。其次，通过将影片背景设在一个即将被拆除的老剧院，蔡明亮加深了对现代孤独感的探讨。这一场景设置成为了现代性孤独本质的隐喻，提示观众虽然我们的社会在技术上取得了飞跃，但人类的基本情感需求——连接与互动——仍未得到充分满足。

图13 《不散》剧照

通过对蔡明亮作品的分析，我们看到非叙事影像艺术如何能够与思辨设计的需求相适应。这种艺术形式通过强调视觉体验和观念表达而非直接叙述，提供了一种新的方式来探讨和批评现实中的问题。非叙事影像的这种实验性质，展示了如何将深刻的思辨设计理念通过更加抽象和感性的视觉语言进行表达，从而实现理性与感性、逻辑与美学之间的内在统一。

第三章 以毕业作品《春光之響》为例分析影像制作在思辨设计中的应用

3.1 毕业作品介绍

毕业作品《春光之響》是以思辨观念为先导，剧本影像与交互装置为形式所创作的，其具体是想要探索信息时代下人的感情、理想是如何被数据所异化的。剧本中着重减弱了戏剧冲突的设置，辅以众多形式、符号上的设计，用非线性的叙事手法探讨影像表达的边界，装置上通过传感技术与算法设计探索技术与人类感知之间的互动关系，激发观众对未来科技发展的思考。

图14 《春光之響》剧照

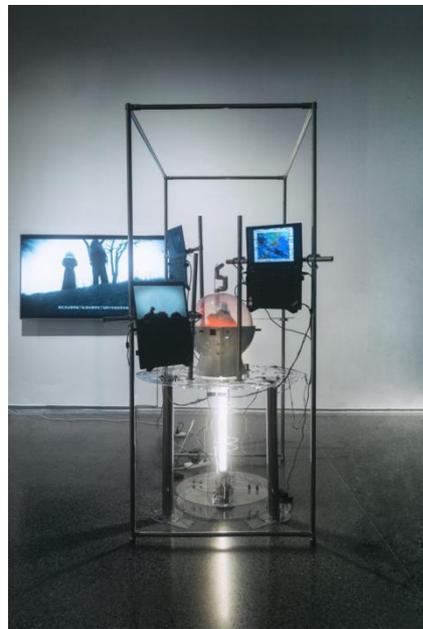

图15 装置现场

在当前时代背景下，数据已成为一种强大的权力工具，逐渐侵蚀个体自由。信息的经济展示、政治监控和个人媒体传播都在悄然影响每个人的认知和行为模式。在这样的社会环境中，影像作品中引入的“终生数据Plan”虚构概念，提供了一个关于未来可能发展的深刻思辨。

“终生数据Plan”是一项新的计划，由数组国际牵头，与政府和卫生组织合作开发，旨在通过纳米技术和半导体技术，实现人类记忆的数字化存储。用户的视觉数据通过头盔装置和高速无线传输技术被实时上传到云端服务器。该技术最初在犯罪侦破和提升民众幸福感方面展示出显著效果，获得

政府和公众的广泛支持。然而，随着其普及，涉及隐私权和个人自由的伦理争议逐渐显现，揭示了数字化存储背后潜在的社会和伦理问题。

3.2 影像作品对思辨设计核心理念的体现

3.2.1 作为补充和解读的作用

影像内容在思辨设计中扮演着至关重要的角色，它不仅增强了叙述的可解读性，而且为抽象概念提供了具体化的视觉表达。通过巧妙地运用视觉叙事和象征性语言，影像作品能够深化观众对复杂社会和技术问题的理解，同时激发更广泛的思考和讨论。这种补充和解读的功能使得思辨设计得以超越文字和理论的局限，通过直观且引人入胜的方式，将理论概念转化为观众可以感知和互动的体验。因此，影像内容不仅是传达思辨设计理念的工具，更是扩展其影响力和参与度的桥梁，让更多的观众能够理解并参与到对未来可能性的探索中。

3.2.1.1 影片结构

《春光之響》为了增强可解读性，引发观众的思辨意识，通过减弱戏剧性冲突并辅以丰富的视觉符号和形式设计，串联起六个不同的叙事空间：科幻小说、过去、现在、超现实、梦境和世界，每个空间都通过特定的视角和叙事技巧展现了线性事件。

图16 《春光之響》剧照

首先，通过科幻小说段落的叙述，作品设置了一个关于记忆存储局限

性的复杂悬疑故事。这一段意图通过展示不同视角的真相来引导观众反思记忆的真实性。随后，回忆段落转向女作家在2020年疫情期间的的生活，这不仅反映了互联网时代的加速到来及其对个体生活的影响，也探讨了个体如何在数据公司的侵犯下维持基本人际关系和个人隐私。

在现实时间线中，通过描述女作家和朋友的对话及他们的旅行经历，作品构建了关于圆形监狱的隐喻，探讨了恐惧和不确定性对个体心理的影响。超现实空间则是女作家心目中的乌托邦，描绘了一个表面上完美无缺的社会，却隐含了对现代人理想主义和技术伦理的批判。

图17 《春光之響》剧照

梦境段落增强了对外部世界未知恐惧的体现，通过女作家的梦境体验强调了个体对隐私侵犯的深层恐惧和抵抗。最后，在结尾段落中，通过电影《放大》^[17]的放映场景，作品打破了第四面墙，强调了现实、表象和电影制作之间的复杂交织，探讨了观点多样性和真相模糊性的主题。整体而言，《春光之響》通过非线性叙事结构和多层次符号使用，展现了思辨设计的深度与复杂性。这种方法不仅突出了影像艺术的叙事潜力，而且深入探讨了信息时代对个体生活的多方面影响。

---

^[17] 《放大》，由米开朗基罗·安东尼奥尼导演，1966年上映，是一部探讨现实与幻觉界限的电影。

3.2.1.1 影视语言

影视语言通过视觉、听觉和叙事的复合运用不仅丰富了叙述，也深化了观众对作品主题的理解和思考。这种多维度的表达方式对于思辨设计来说至关重要，因为它们提供了一种强有力的工具来探讨、解释、甚至是挑战当前的社会、技术和文化现状。

视觉符号的层次性和象征性表现显著：角色的服装设计（如庄子的黑红戏曲曹操配色）、场景布置（如结合传统和未来元素的民宿）等视觉元素的选择不仅传达了角色的内在特性和命运走向，还象征了更广泛的文化和历史背景。这种视觉上的层次性和象征性使得影片能够在不言明的情况下传达深刻的思辨内容，让观众在视觉冲击中感受到设计背后的深层意义。

图18 《春光之響》工作照

音乐和声音的情感导向与环境营造也是关键：如选取周璇的《何日君再来》^[18]不仅与文化背景相契合，还在音乐的旋律和情感表达中加深了对角色情感状态和故事背景的理解。音乐和声效的运用不只是为了情感的表达，更是在构建与主题相关的氛围，增强叙事的思辨深度。

叙事技巧的创新与解构展示了其独特性：像《蚀》^[19]和《阿飞正传》^[20]那样的叙事影响，通过特定的剪辑技巧和时间流逝的表达，揭示了时间与记

^[18] 《何日君再来》这首由周璇在1940年代演唱的经典歌曲，由聂耳作曲，天涯作词，表达了深切的思念和期盼爱人重逢的情感。

^[19] 《蚀》是意大利导演米开朗琪罗·安东尼奥尼于1962年执导的电影，探讨现代城市中的人际疏离和情感空洞。

^[20] 《阿飞正传》由香港导演王家卫于1990年执导，影片通过非线性叙事和流动摄影探索1950年代末香港年轻人的迷茫和身份认同。

忆在个体生活中的作用。这种叙事上的创新和解构不仅推动了故事的发展，也挑战了传统叙事结构，引导观众思考现实与记忆、时间的非线性关系。场景与光影的战略使用进一步加深了作品的表达深度：如民宿的选择和顶光效果的应用，通过光影和空间的设计强调了角色的心理状态和故事情境的复杂性。这种对场景和光影的精心设计不仅提高了视觉美感，更重要的是通过视觉元素加深了对技术、文化和人性话题的探讨。

通过这些影视语言的策略运用，作品能够在不直接陈述的情况下，让观众在感官体验中自然沉浸并思考影片所探讨的复杂话题。这种通过影视语言进行的补充和解释，是思辨设计在影像艺术中实现其目的的关键方式，旨在通过创造性的表达形式探索和质疑现代生活的各种假设和可能性。

3.2.2 影像与思辨装置的关系

在本次毕业作品中，交互装置作为另一个与影像一起展示的实体形式，融合技术与艺术，以反映个体对待现实世界模糊的感官且联动影像的叙事为目的进行展出。

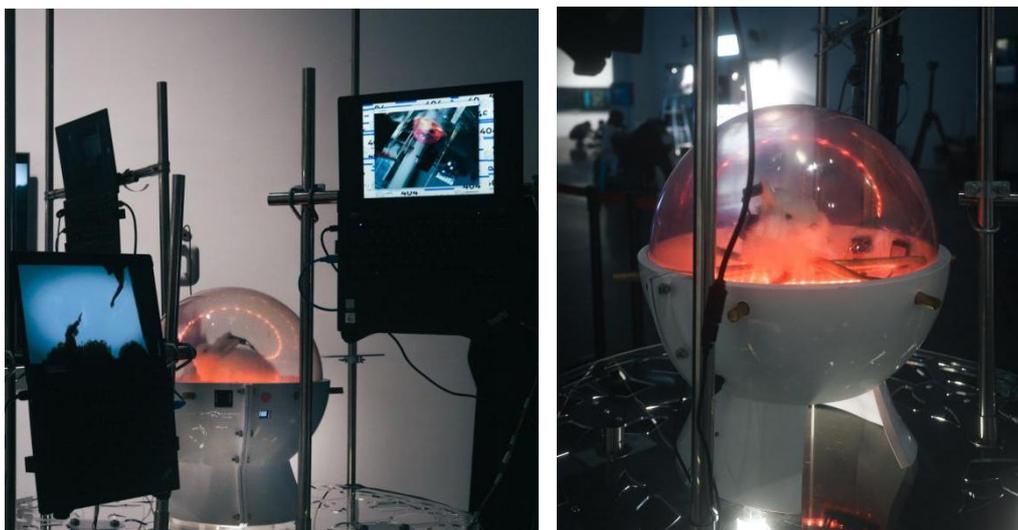

图19-图20 《春光之響》装置图

装置由不锈钢管和亚克力板等材料构成，设计理念强调复杂性与杂乱美学，旨在引发观众对于时代下认知的思辨。在观众初次接触该装置时，一个机械臂将实时监控并展示观众的位置，表现数字监控在当下时空对人的影响，与此同时，另一块屏幕影像的清晰度会根据目标与装置的距离变化而发生故障，从而变得模糊，该屏幕的内容是关于科幻小说中阮志雄与庄子的结局。当观众更为靠近装置时，头盔装置会发出警示性的红光。此设计的初衷

不仅在技术层面想要展示观众与装置之间的交互动态，也在艺术层面上模拟了信息的不完整性和真相的可变性。

通过这种交互形式，装置屏幕表现了影像内容中不可触及的真相以及无时无刻无法避免的数字监控，该表现手法不仅是技术的展示，更是对现代社会中信息接收和处理方式的深刻批判。体现了思辨设计在探索社会和技术交互问题中的实际应用和理论深度。

第四章 未来视角：影像在思辨设计中的角色与挑战

影像艺术在推动思辨设计方面的作用不容小觑，尽管目前的应用在某些方面存在局限。这些局限主要体现在对叙事结构的过度依赖和在构建独立强烈的视觉符号方面的不足，这些因素可能抑制了在表达广泛哲学和抽象概念时的效果。此外，非叙事影像虽然为探索技术、未来和社会问题提供了新的视角，但其开放性和多义性使得这类作品难以被广泛接受，限制了其在思辨设计中的普及和应用。

在未来为了克服这些挑战并充分发挥影像艺术在思辨设计中的潜力，将需要更多地探索如何将叙事与非叙事元素有效结合。设计师和艺术家可以通过采用跨学科方法，引入社会学、心理学和文化研究等领域的理论，来增强影像的叙事深度和视觉表达力。

在教育领域艺术与教育设计机构可以设置专门课程，培养学生对非叙事影像的理解和创造能力，从而提高设计师在探索和表达复杂社会问题时的利用美学进行表达的能力。

通过这些集成的方法，思辨设计可以更有效地利用影像艺术的力量，挑战现有的社会和技术假设，并为构建一个更加批判性和多元化的未来视角提供新的动力。这样的影像艺术将成为未来思辨设计中不可或缺的元素，为我们提供一种新的方式来理解和塑造我们的世界。

结语

在影像艺术不断普及的当下，思辨设计逐渐流行的今天，视觉的表现愈来愈依赖于叙事的形式，但影像的边界不止于此，如何通过视觉语言影响观众是思辨设计影像呈现今后不得不要面对的问题。

本研究探讨了思辨设计的理论基础和历史演变，特别是影像艺术在该领域的应用中如何有效地通过非叙事手段传达复杂的思辨主题。通过《黑镜》、《银翼杀手》、《攻壳机动队》等案例分析，分析思辨元素是如何一步一步走入观众生活并由此孕育出一种新的形式。而后对于非叙事影像的案例分析证实影像能够突破传统叙事的局限，通过扩展视觉语言和象征性元素的使用，影响观众反思庞大的思辨命题。最后再通过对毕业设计实践的分析，反思探索了影像艺术与思辨设计融合的方式，通过叙事弱戏剧化的形式寻找客观与主观的统一平衡。

愿今后的影像艺术能通过探索更多的实践方法去赋能思辨设计，展示影像的视觉魅力与思辨的深刻命题。

致 谢

感谢认真帮助过我的人

参考文献

- [1]黄凯琪. 浅析思辨设计的概念与载体的独特性[J]. 美术大观, 2018(06):92-95.
- [2]陈洁. 观念艺术对当代艺术教育观的启示与思考——评《观念艺术》[J]. 中国教育学刊, 2021, (09):134.
- [3]张黎. 虚构的价值:思辨设计的美学政治与未来诗学[J]. 文艺理论研究, 2019, 39(06):152-160.
- [4]孔令顺. 影像:一个时代的文艺代表[J]. 兰州学刊, 2015, (11):153-158.